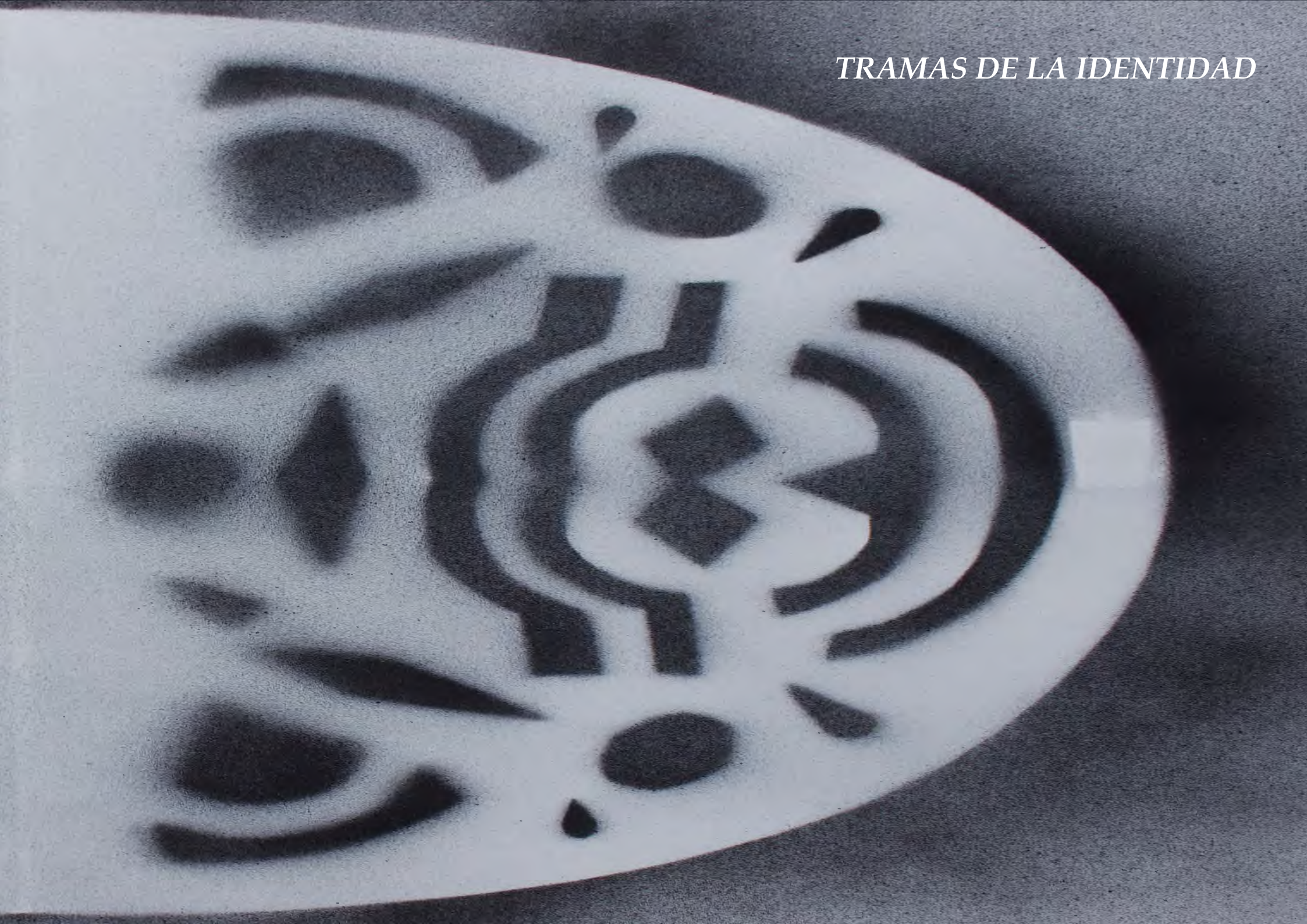

TRAMAS DE LA IDENTIDAD

Belén Baro Sánchez

Niub 18051515

Trabajo de Final de Grado de Bellas Artes

Curso 2019 / 2020

Tutora: Antònia Coll

Universidad de Barcelona - Facultad de Bellas Artes

ÍNDICE

· Resumen / Abstract	9
· Introducción	10
· Búsqueda en la memoria	13
o Precedentes	13
o Intentar no olvidar	15
o Conflicto	16
o Elemento de memoria. Obsesiones y Recuerdos	27
o Intentar recordar	30
o La casa	33
· Proceso	37
o Importancia de las tramas y retículas	37
· Obra	42
o Retículas del ser	43
o Ellas	50
o Elemento de memoria	55
· Conclusión	61
· Bibliografía	67
· Webgrafía	69

<< Frágil o estable, vacía o llena, la casa es cuerpo y alma. Alberga una historia; una historia se aloja en ella.>>

<< No solo albergamos nuestros recuerdos, también albergamos nuestros olvidos, nuestro consciente. Nuestra alma es una morada. Al recordar las casas, las habitaciones, aprendemos a morar en nosotros mismos. Está claro, las imágenes de la casa funcionan en ambas direcciones: están en nosotros como nosotros por ellos.>>

- Gastón Bachelard

RESUMEN

En mi trabajo busco captar lo real e infundo lo íntimo. Yo soy mi obra.

Me apodero de unos recuerdos y de una infancia en un lugar, que me influyó y que se ve reflejado en mis obras. A partir de aquí, construyo de los recuerdos, mostrando en las obras el conflicto donde los secretos son revelados y las obsesiones se exponen, esas tramas repetitivas y esas formas de recorte que siempre muestro.

Exteriorizando así el deseo de retroceder a esa infancia, a esa casa, donde fue de los primeros escenarios de mi memoria y donde yo especialmente hacía elemento de papel recortado, que denomino “elemento de memoria”.

Palabras clave:

Tramas / Identidad / Recortes / Memoria / Hogar / Infancia / Elemento de memoria / Recuerdos

ABSTRACT

In my work I seek to capture the real and infuse the intimate. I am my work.

I take over memories and a childhood in a place, which influenced me and which is reflected in my work. From here, I build from the memories, showing in the works the conflict where the secrets are revealed and the obsessions are exposed, those repetitive plots and those forms of cutting that I always show.

In this way, I externalise the desire to go back to that childhood, to that house, where it was one of the first scenes in my memory and where I especially made cut-out paper elements, which I call “memory elements”.

Key words:

Plots / Identity / Cuttings / Memory / Home / Childhood / Element of memory / Memories

INTRODUCCIÓN

“Tramas de la identidad” es un proyecto artístico creado a partir de una (des)composición íntima y personal, reflexionando acerca de la memoria, las tramas y la materialidad del hogar. Mostrando así el deseo de retroceder para utilizar los recuerdos como materia prima. Recuerdos llenos de tramas y/o retículas, que hasta día de hoy me han marcado e influenciado para crear esa obsesión que muestro. A partir de esto, decidí titular este proyecto así, porque las retículas son unos elementos repetitivos que han creado en mí un diálogo de reflexiones entre mis obsesiones y mi memoria, intentando descubrir de dónde proviene ese elemento de recorte con el que trabajo en mis obras, los “elementos de memoria”. Y de como también el concepto de la identidad aborda tres ideas, que son la memoria, el lugar y el cuerpo. Destacando el lugar como contenedor de esa memoria e identidad.

Me explayaré en cómo ha influido en mí y en mi obra esa obsesión por las tramas que recuerdo proveniente del lugar, una segunda vivienda que tenían mis abuelos en mi infancia y que vendieron en unos años muy complicados para mi familia. Recuerdos borrosos, con los que solo recuerdas esas tramas y al verlas te ayuda a recordar, tramas que crean historias y vocabulario que extraemos y damos a la memoria. El como una retícula que a simple vista no dice nada puede tener tanto simbolismo e importancia de un lugar que te vio crecer.

Búsqueda del porqué de ese elemento de memoria, de esos recortes y la importancia para mi obra de aquel lugar, de esa casa, que almacena recuerdos y retículas. Creando así una obra que envuelve en esa idea de fragilidad, de la intimidad a partir del papel y de las telas, un material tan ligado a la mujer. Y donde mostraré aquellos referentes que han sido clave para el proceso de este proyecto, en los que a continuación iré citando en relación con lo que me han aportado y como plasmo esos conceptos que tanto me han ayudado en mi obra.

BÚSQUEDA DE LA MEMORIA

PRECEDENTES

En un principio, empecé a trabajar con las tramas de forma inconsciente y/o automática. Todo empezó, a partir de mi interés por el rostro y los arabescos.

Los arabescos se utilizaron como patrones en el Barroco, como elemento de saturación del espacio, creando así "*horror vacui*", un miedo al vacío.

Los arabescos eran un elemento muy repetido en mis obras, de ahí que me ha llevado a trabajar en el porqué de este elemento de patrón, y no solo como un elemento ornamental. En mis anteriores obras, tenía como metodología trabajar a partir de un patrón, como elemento repetitivo y reiterativo y lo sacaba de su contexto llevándolo a algo más pictórico y externo, pero había unos patrones que volví a hacer después de muchos años, que consistía en hacer recortes aleatorios a papeles doblados, que una vez abiertos, nos recuerdan a antiguas labores, por la forma que tienen; forma que recuerda unos elementos del hogar, los tapetes, ese patrón de formas hecho con ganchillo, para decorar los hogares. Esos tapetes de ganchillo, marcan un gran símbolo también, ya que sobre todo en la época de los 60, 70 abundaban en los hogares como elemento de decoración. Un elemento que muchas mujeres se dedicaban a hacer como pasatiempo ornamental, de ahí que sea un elemento asociado a la feminidad y a la casa.

Todo esto, me sirve como ejercicio de memoria y me hace recordar que en esa casa, en aquella segunda vivienda que tenían mis abuelos en mi infancia, estaba llena de tapetes. A raíz de este recuerdo, asocio ese lugar con esas formas de patrón y esos recortes que he nombrado anteriormente, que producía como juego de recortes con mi madre y mi abuela, encontrando así de dónde proviene esa forma me ha ido persiguiendo y obsesionando hasta día de hoy, con la que asocio directamente a ese lugar, del que me interesó y también sacar más relaciones, que a continuación seguiré explicando.

INTENTAR NO OLVIDAR

El retrato ha sido siempre una forma de representación que siempre me ha interesado mucho trabajar, ya que veo que el rostro tiene muchos puntos donde tratarlo, pero a mí me ha interesado siempre que ha sido el elemento representativo de una persona esencial, de ese espejo del alma que nos puede mostrar como es una persona, ya que por sus rasgos o como lo son sus arrugas o marcas en la piel, nos explican un poco como son (como vendrían a ser esas pequeñas arrugas que tienen algunas personas al lado de la boca, que son fruto de tanto sonreír). Siempre que trabajo a partir del retrato, como en anteriores proyectos que he realizado, me he interesado en los rostros femeninos, siempre a través de rostros de aquellas mujeres que me envuelven y siento especial afecto o amistad. Nunca me he planteado en el porqué de esto, el porqué de ese interés siempre sobre el rostro femenino.

Al principio de este proyecto, no tenía pensado representar ningún retrato, pero creí especial en trabajar dos retratos de dos mujeres, los retratos de mi abuela y mi madre. Esas dos personas, pilares y esenciales para mí, ya que a partir de ellas soy como soy hoy.

Dos mujeres que admiro, por lo luchadoras que son. Mi madre, luchadora y superviviente de dos cánceres de mama y mi abuela una mujer fuerte andaluza, que siempre ha sido el pilar de la familia desde su infancia, y ahora por su lucha contra el Alzheimer. Dos enfermedades que acompañan a mi familia desde que era bien pequeña. Un hilo conductor que he mostrado en otras obras anteriores, que anunciaban una infancia cruda, difícil de entender para una niña, porque todo cambia muy dramáticamente y no sabes como acabará todo. Pienso, que estos sucesos que han aparecido en mi familia y especialmente en ellas, han creado en mí esa admiración hacia la mujer, sobre todo en ellas.

A partir de estos sucesos que he vivido desde la infancia, por las mujeres de mi familia, fruto del diagnóstico de tantas enfermedades, anuncia ese conflicto interior, que también ha creado en mí ese interés por el rostro, esa búsqueda de que a partir del retrato muestro la admiración que siento al género femenino.

Es por ello que considero que las obras que voy produciendo son fruto de ese malestar interno que he sentido, y forman parte también de los antecedentes de este proyecto.

CONFLICTO

Al inicio del proyecto nunca imaginé que viviríamos una situación como la que hemos pasado, en la que nos veríamos obligados a quedarnos encerrados en nuestras casas y dejaríamos a un lado el caos diario.

Esta situación que nos ha tocado vivir, en esta cuarentena, el hogar ha pasado a ser el núcleo central, donde me hacía cuestionarme el que es casa, ya que es nuestra cárcel pero también nuestro “búnker” donde salvaguardarnos.

Al inicio decidí tomarme la situación con la mejor filosofía posible, pero día tras día, los días transcurrían sin apenas enterarnos, donde las noticias decían cada día lo mismo, creando en nosotros un sentimiento de tormento y donde lo único importante en ese momento era nuestro hogar, nuestra casa y nuestra familia.

No existía aquella separación de espacios, los de producción y descanso, esa frontera invisible deja de existir.

Esto quiere decir que llevaba cuarenta días sin desconectar, que los fines de semana ya ni los notaba y que quizás no tenía clase, pero estaba todo el día sentada en la silla sin parar de hacer cosas. La casa tiene una nueva utilidad, y es todo.

Veía que mi habitación era el gimnasio, el restaurante, la clase, el taller y también el lugar de ocio. Al inicio, el no tener cambios de espacio y no poder cambiar un poco de aires, influyó mucho en mí, porque físicamente no podía cambiar de lugar y mentalmente tampoco. Tenía la sensación de que me comían las paredes.

El hogar para mí es un elemento clave y en el proyecto de “tramas de la identidad” lo muestro, por ser el hogar, la casa, el lugar donde se almacena nuestros recuerdos, nuestras vivencias. Y a raíz de todo lo vivido, nuestra casa será siempre ese contenedor donde estarán guardados estos días de cuarentena.

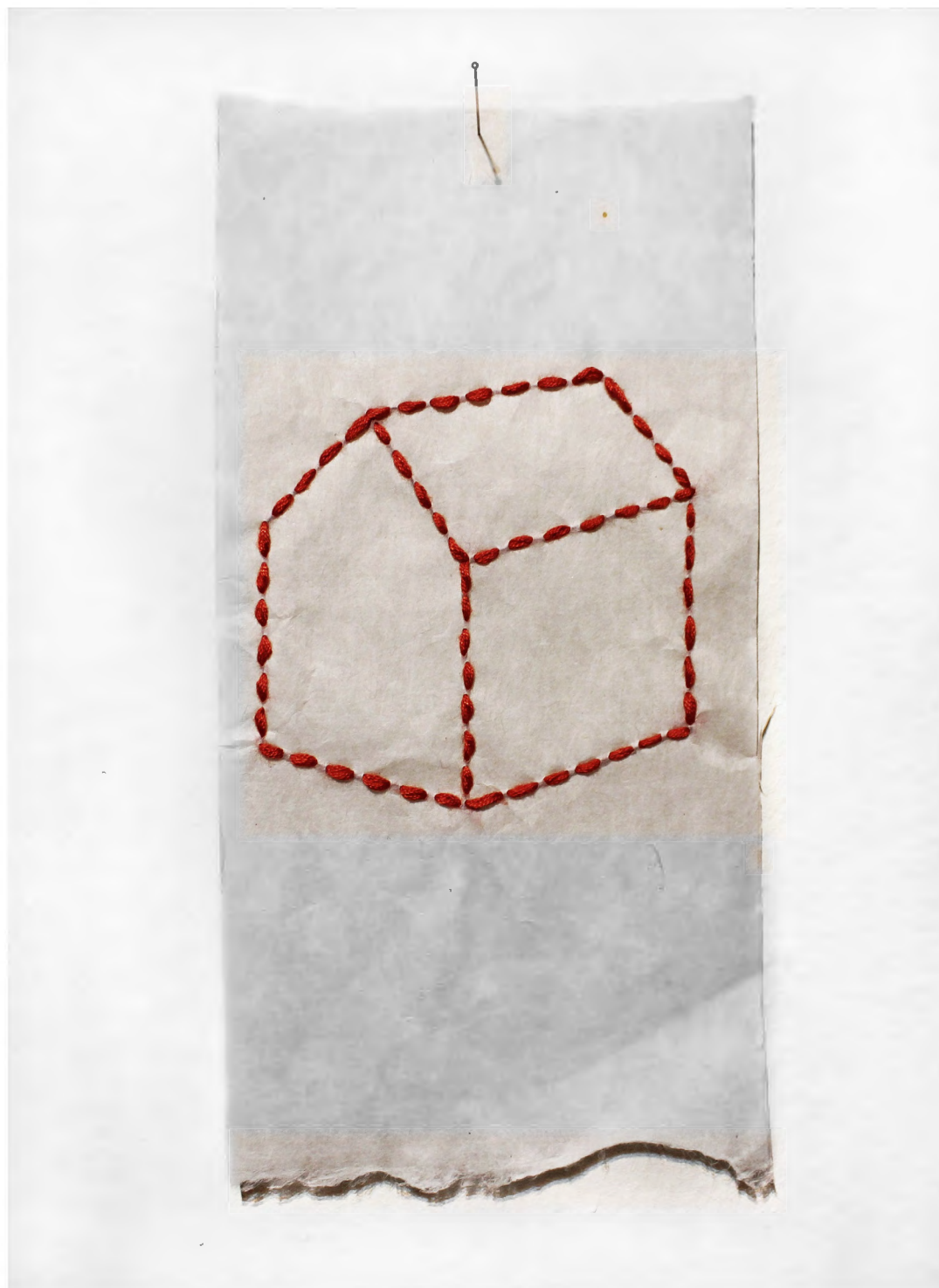
La cuarentena, creó en mí una necesidad de crear y dibujar casas. Las bordé, como símbolo de que el hogar está siendo nuestro sitio de sanación, de donde nos unirá más aún y donde se repara todo.

Cicatrizarse

2020

Hilo de algodón sobre papel
Japón

12 x 24.5 cm

Hay una de ellas que empecé a crear pensando en aquella casa, aquella segunda vivienda que tenían mis abuelos, con la que rellene con dibujos de recortes de papel, de aquellos que creábamos ahí dentro. Esos recortes son el elemento de memoria y el elemento de reparación y recuperación de la memoria.

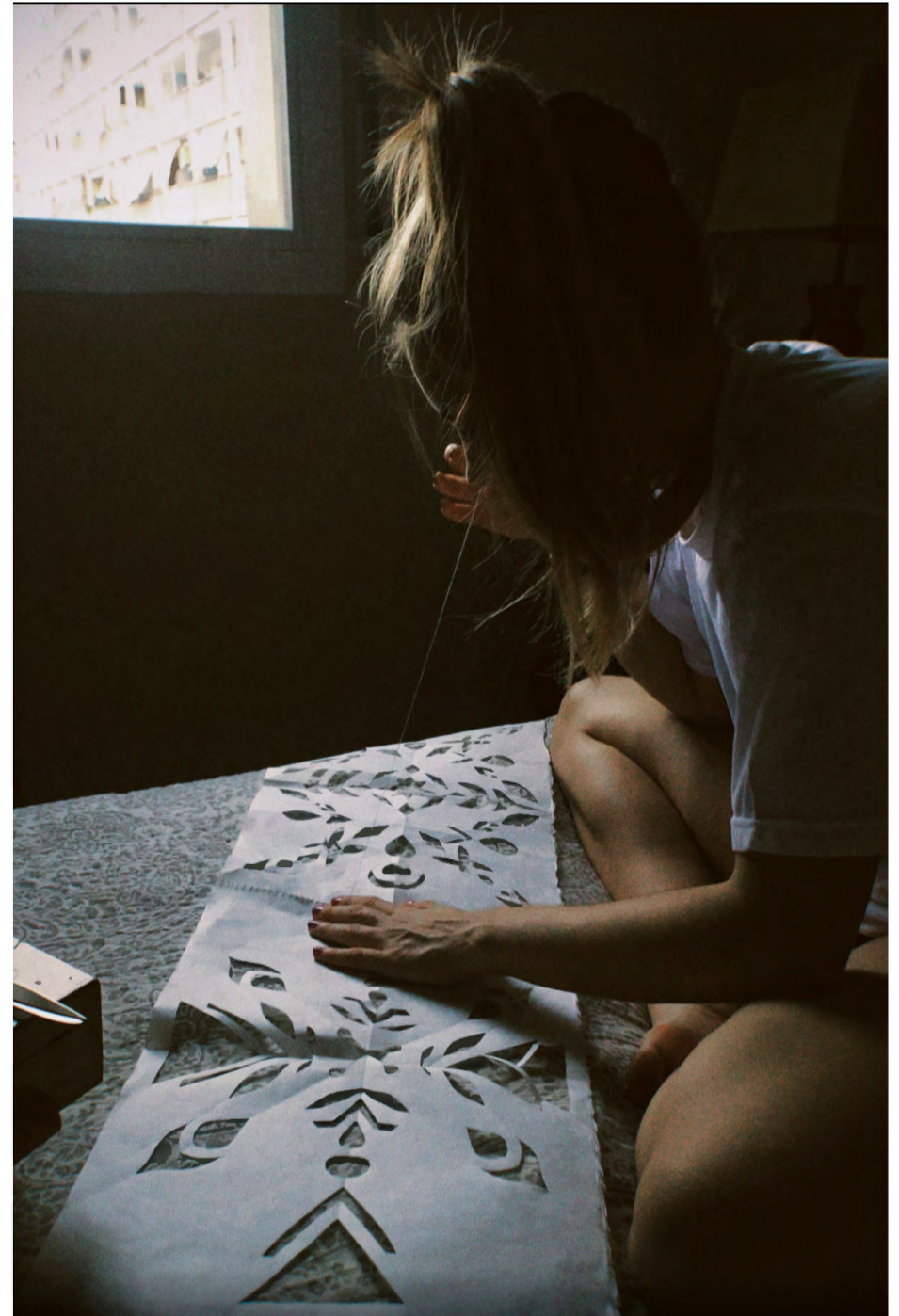
*La casa de los elementos
de memoria*

2020

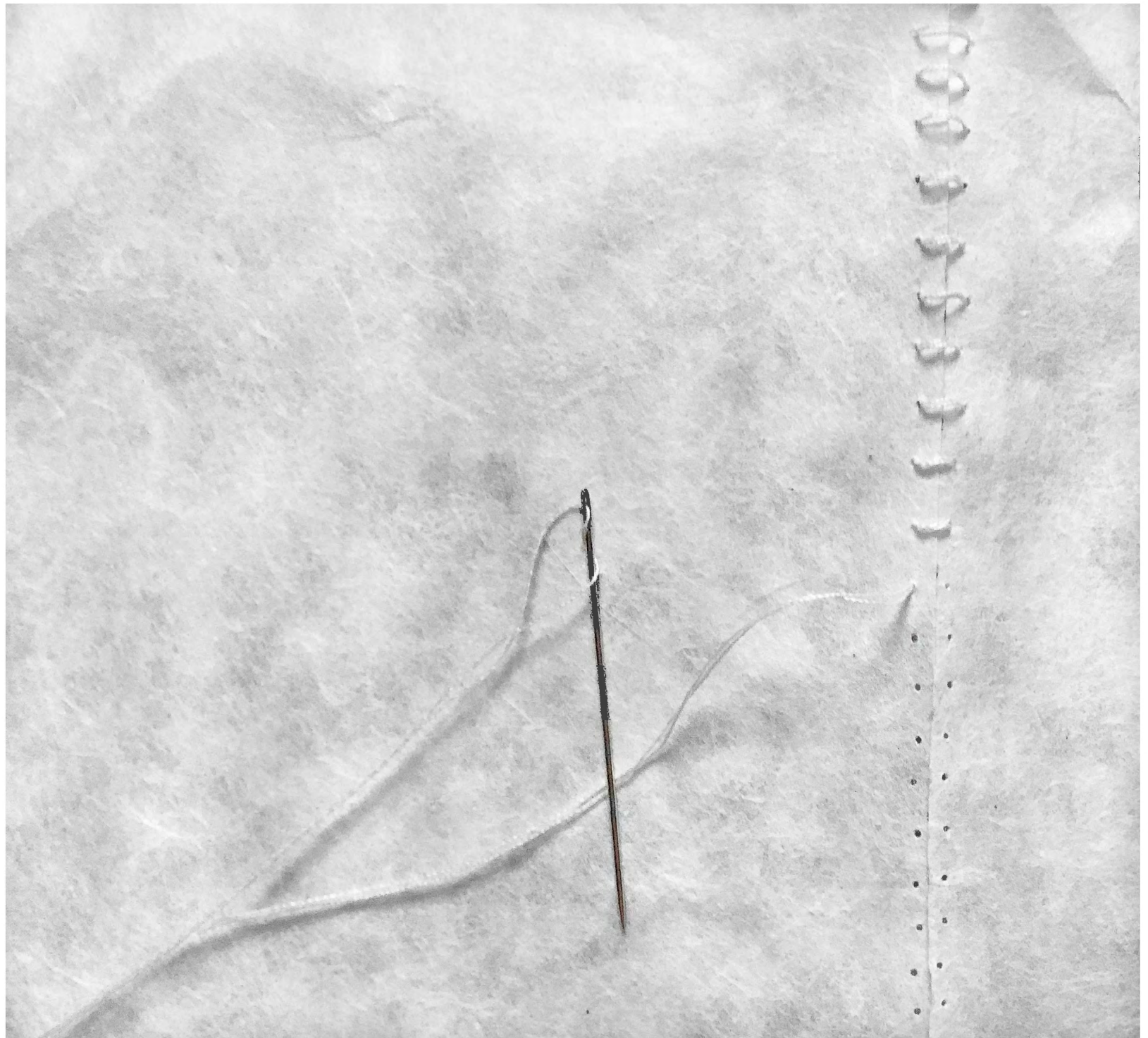
Lápiz de color y tinta
sobre papel
21 x 29.7 cm

Esta situación me hizo reencontrarme, volver a aquellos días en aquella casa, a esa infancia donde con mi madre y mi abuela pasamos horas recortando papeles para crear aquellos elementos de memoria, que yo denomino. Así que sin apenas pensarlo, sentí la necesidad de hacerlos, como recuperación de aquel pasatiempo de mi infancia, donde la productividad creando estos recortes me hacían aislar la mente de todo lo que vivíamos. Mi cabeza se separaba de toda aquella situación extraña. Aquellos recortes me permitían perder el sentido temporal del paso del tiempo.

Estos recortes donde en un principio eran en papel de folio, decidí crearlos en un papel japonés y de más grande tamaño, mostrando en estos recortes la intimidad del momento, por esa delicadeza que caracteriza al papel japonés. Mostrando a partir de ellos, a parte de la materialización de un recuerdo en aquella casa, donde se me retorna en la actualidad, es todo aquel tiempo que materializan, todas aquellas horas que mi mente desconecte del momento irreal que vivíamos y se centraba en crear esos recortes. Que más tarde uní cosiéndolos, como símbolo de cura, de reconstruir aquellos días tan traumáticos.

Mi abuela es una de aquellos ancianos que se han quedado en las residencias viviendo esta angustiosa situación ellos solos, personas con una alta carga de sensibilidad y de necesidad de cariño. A raíz de esta situación, siento muchos sentimientos a flor de piel, ya sea por frustración y pena por no poder ir a verla y sentir su tristeza por estar sola y no poder estar con ella, aunque ella no se acuerde de mí y de todos los recuerdos que tenemos juntas. Ahí ya empezó mi angustia diaria, no saber cómo acabará esto, de lo injusto que era pensar que se podía ir y no sentir a su lado el calor de su familia, de su hogar.

Ella ha sido una de las miles personas contagiadas, el no poder ir a verla y no saber si superaría la enfermedad creo en mí una necesidad de comunicarme con ella. Empecé a escribir, escribí unas cartas y listados de recuerdos, de charlas que podríamos tener si no hubiera la cuarentena, de aquellas vivencias a su lado de las que ella ya no recuerda por el Alzheimer, explicarle también como mi proyecto de final de grado iba a hablar de aquella casa donde está repleta de recuerdos con ella. A partir de aquí, dejo de escribir y siento la necesidad de retratarla, sentía la necesidad de hacerlo, de crear a partir de mí esa imagen que nosotros recordamos de cuando estaba bien y el Alzheimer no existía en su cabeza.

Esbozos preparatorios de "Ellas"

Recuerda

2020

Lápiz sobre papel

21 x 29,7 cm

Fuerte

2020

Lápiz sobre papel

21 x 29,7 cm

Ella - Elemento de memoria

2020

Grafito, lapices de colores
aquarelables y carboncillo
sobre papel
50 x 70 cm

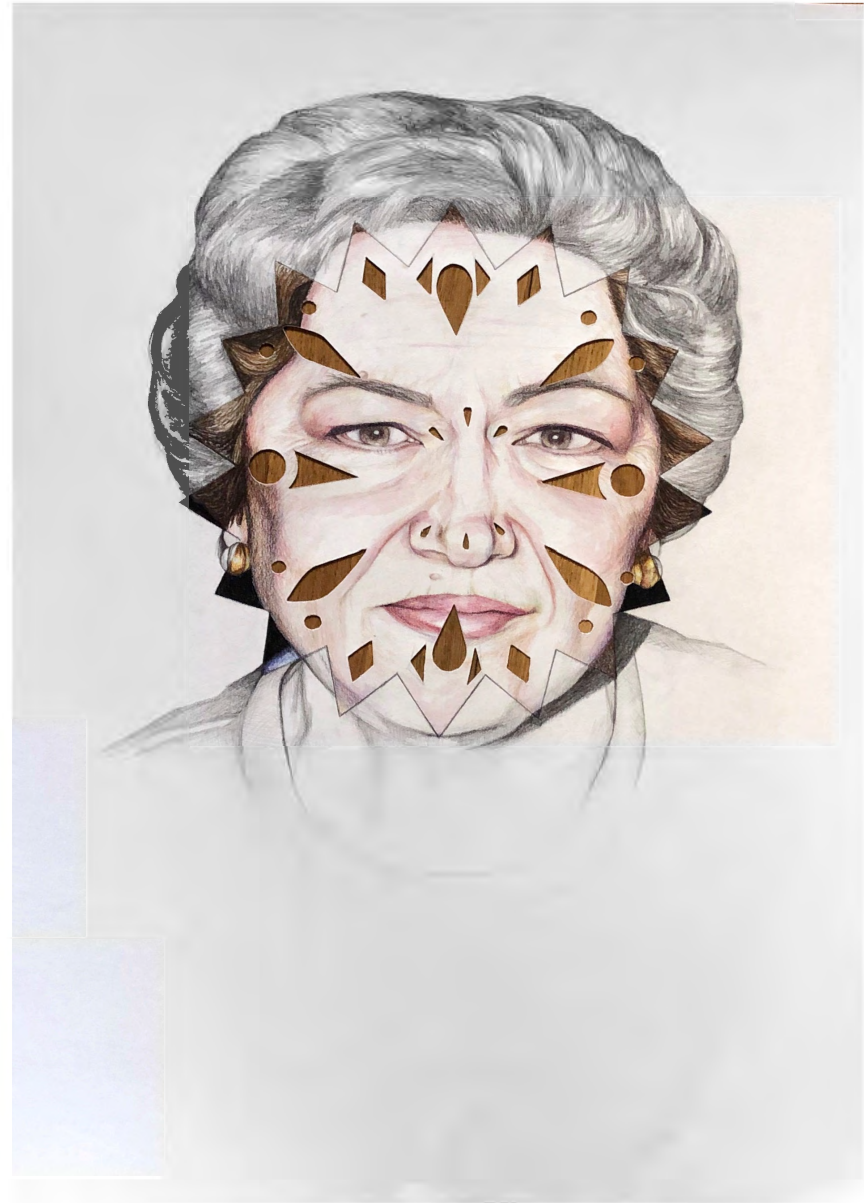

Imagen con el elemento de memoria vacío en mi rostro , el inicio de la búsqueda.

ELEMENTO DE MEMORIA

OBSESIONES Y RECUERDOS

“La verificación de un recuerdo puede ser suficiente para comprobar que no lo necesitamos. Mientras que la ausencia de verificación de la herida del olvido está eternamente abierta”

- Louise Bourgeois.

Tramas de la identidad muestra ese interés y esa búsqueda en mi memoria de esas formas repetitivas y geométricas, que muestro en cada uno de los recortes. Del por qué de ellas. De cómo volví a ellas.

Tienen un aspecto escultórico que quería resaltar y enfatizar, de ahí la eliminación de los rostros que siempre he creado sobre ellos.

A partir de lo anterior explicado, mi interés fue aumentando por los elementos de recorte que mostraba en mis obras, ya que era presuntuoso hacer una declaración formal de lo que trataban mis obras con ese elemento como forma de recorte, sin tener en cuenta la realidad a la que me enfrentaba. La riqueza de una figura, es su ambigüedad y esto me llevó a la búsqueda del por qué de esta obsesión. De ahí nació esa inquietud y empezó la búsqueda del por qué de ese elemento. Ya que tuve la sensación de que el saber, la búsqueda, de ese elemento repetitivo, que es mi verdadera contrapartida en este diálogo.

El origen de estos recortes proviene de un pasatiempo. No quería perder el diálogo entre mis ideas y las posibilidades que ofrece la forma y el material con el que puedo trabajarlo. Para mí, en cierto modo, esta forma de trabajar a partir del recorte, basada en un proceso que creaba en mi infancia, es muy cercana a la vida en sí, ya que es aleatoria, no sabes que va a pasar, qué información eliminas y que no, un poco así como hace la memoria. A partir de este elemento, muestro y lo asocio también, al tiempo materializado. El origen de estos recortes de papel, proviene de un pasatiempo, un juego creativo, que hacía siempre con mi madre y mi abuela, en aquella casa.

Es un elemento que muestra las horas y horas que me pasaba haciendo estos recortes, en esa casa y que hoy en día, todavía creo, y que a raíz del confinamiento que hemos vivido actualmente, he vuelto a crear. Estos recortes, que han quedado marcados en mi identidad, son la extrema abstracción de una forma, simple, despojada, elemental y primitiva, que carecen deliberadamente de toda preocupación por el parecido exterior con el modelo, que recuerdan a los tapetes de ganchillo de aquella casa. Esto refuerza su funcionamiento simbólico para ser obra.

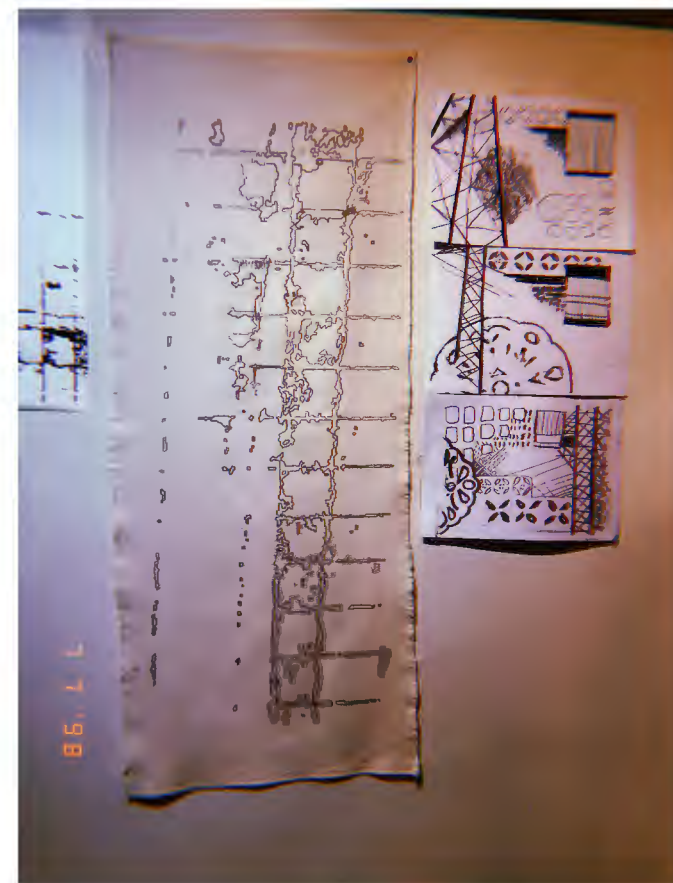
Las figuras geométricas son los primeros elementos que aprendemos y hacemos cuando somos pequeños, en cambio cuando somos adultos nos intentamos alejar de ellos, de ahí la búsqueda del porqué no olvidar aquellas formas y crear a partir de ellas estos recortes. Estos recortes, los *elementos de memoria*, hacen que regrese a aquellos recuerdos en aquella casa de mis abuelos. Esto, representa claramente una expresión de aquellas vivencias, un elemento que nada más verlo me hace recordar. Una representación de aquellas vivencias, como a través de esas formas se expresan esos recuerdos.

A partir de una búsqueda exhaustiva, del por qué este elemento me ha podido marcar desde mi infancia, encuentro a Wallace Stevens y su libro *"Harmonium"*, donde tiene un poema llamado *"Anécdota de los hombres por millares"*, donde habla de ese recuerdo repetitivo, que lo denomina *"su anécdota"*. También recurre a ello, James Joyce, denominándola *"epifanía"*.

"Epifanía" es una palabra con un significado muy navideño. Ya que la fiesta de Epifanía, el 6 de enero, es el día que cierra la Navidad. Pero James Joyce la aplica a momentos literarios, que en mi caso son creativos, que son especialmente reveladores. Joyce, se refería a pasajes aparentemente cotidianos y rutinarios de la vida de un individuo, pero que al mismo tiempo son capaces de repente de adquirir un sentido que nos hicieran comprender la esencia de ese individuo. Esa *"epifanía"* es esa forma que como individuos nos marca y no podemos deshacernos de ella.

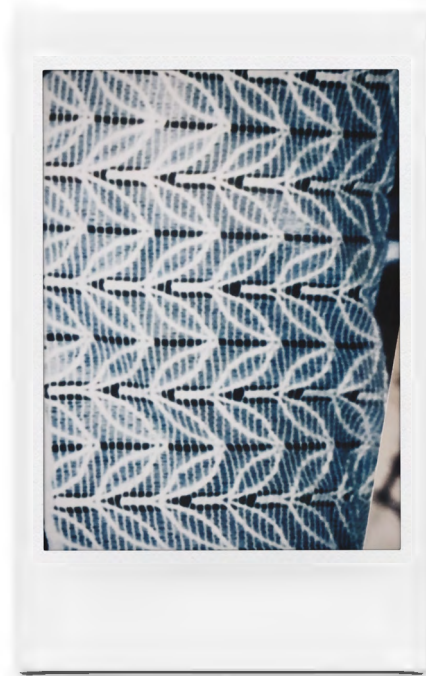
A partir de esto, denomino el *"elemento de memoria"*, como mi anécdota primitiva o mi epifanía, ya que son unos elementos que a partir de sus formas me hacen regresar a aquellos recuerdos.

En el libro de *"mujer casa"* de Louis Bourgeois, nos habla como aquella herida no resuelta, esos detalles que no contradicen, sino que enfatizan y subrayan la dependencia obsesiva de los recuerdos y la precisión de ellos. Queriéndonos decir, que la obsesión por ese rigor y la precisión de los recuerdos es más reveladora que la precisión misma. Creando así una búsqueda exhaustiva en la memoria por la verificación de los recuerdos, ya que la ausencia de verificación deja una herida eternamente abierta.

INTENTAR RECORDAR

En este proyecto muestro mi interés por la memoria, por el recordar, y utilizar los recuerdos como materia prima. Hay varios artistas conceptuales que muestran ese interés por el arte de la memoria, donde crean una búsqueda a partir de la transformación del material histórico o personal oculto, fragmentario o marginal en un hecho físico y espacial.

El archivo se usa como materia legitimadora de un lugar para la historia cultural o personal e íntima. Y se puede trabajar a partir de materiales encontrados o contruídos. En mi caso yo usé archivos encontrados, fotografías que me ayudaron a recordar, a verificar aquellos recuerdos de la infancia.

Aby Warburg, es una de las artistas que trabajan el arte de la memoria. Usa como archivo la reordenación de obras y fotografías, creando así un archivo personal o apropiado para generar su obra artística. Donde a la misma vez habla de su historia personal y la colectiva a partir de recuerdos almacenados durante generaciones.

Carmen Calvo, crea una identidad propia basada en un lenguaje visual, donde se caracteriza en recuperar objetos vinculados a la memoria historia que van a desaparecer y los manipula a partir de varias técnicas pero en especial fotografías ampliadas y manipuladas. Donde presenta su particular visión de la condición humana. Alterando nuestra lectura sobre quienes somos, como somos percibidos y cuál es nuestra identidad. En mi caso yo he seleccionado objetos que han construido mi memoria y he manipulado imágenes para aislarlas de su contexto y así obligar a repensar su interpretación.

Mostrando así, cómo a partir de materiales se crea una recuperación de la memoria.

Donde el recordar es una actividad vital humana y que define nuestros vínculos con el pasado y nos enseña las vías por las que recordamos definiendo el presente.

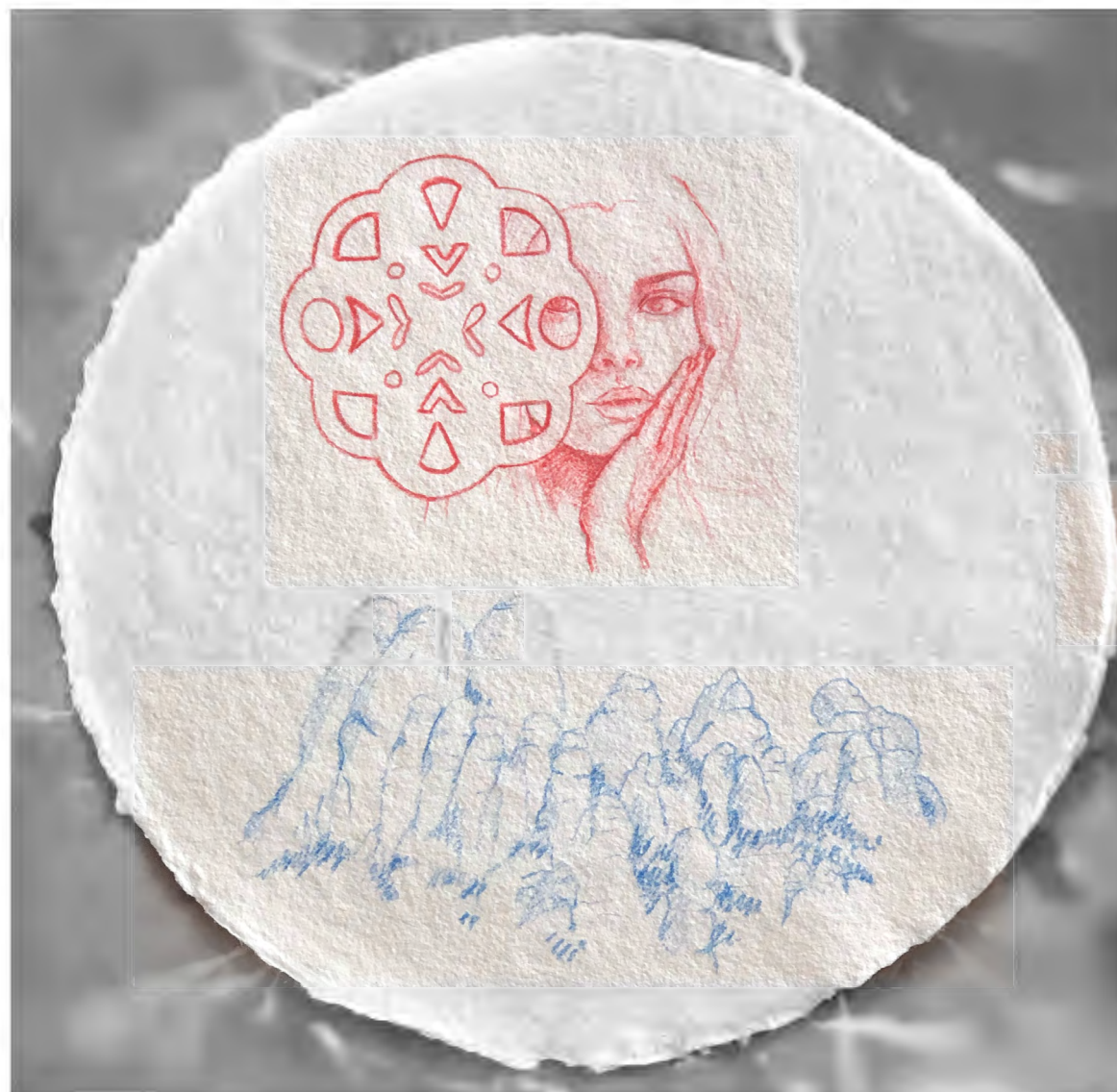
Como Louise Bourgeois, me apodero de un recuerdo y de una infancia trivial.

Donde ella trabaja a partir del recuerdo de los gestos de las lavanderas de Bièvre, y yo con el recuerdo de los recortes que hacía de pequeña, extraigo una forma simbólica y trabajo sobre la simplificación formal, para poder así sustraerla de su contexto anecdótico y luego llenar de contenido efectivo y propio.

Mostrando un deseo de retroceder a aquellos días, a aquel recuerdo. Donde esa forma surgida de la memoria se convierte en la metáfora de una inclinación, captando lo real e íntimo. En el que los recortes tienen una historia visible y una historia oculta.

Trabajar a partir de los recuerdos, crea una búsqueda exhaustiva de verificación, creando así una dependencia obsesiva de ellos, por el rigor y la precisión.

Louise Bourgeois, nos obliga a cuestionarnos el sentido de las formas y como ella, yo en mis obras me apodero de las formas, me encarno en ellas y les infundo mi imaginario y mis vivencias.

Recuerdos. 2020, Lapices de colores sobre papel. 20cm

<< Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un cosmos.>>
-Gastón Bachelard

LA CASA

Como anteriormente he descrito, todo empezó por la búsqueda del origen del *"elemento de memoria"*, con el que relaciono con otros temas, que son, la vida ordinaria y el habitar.

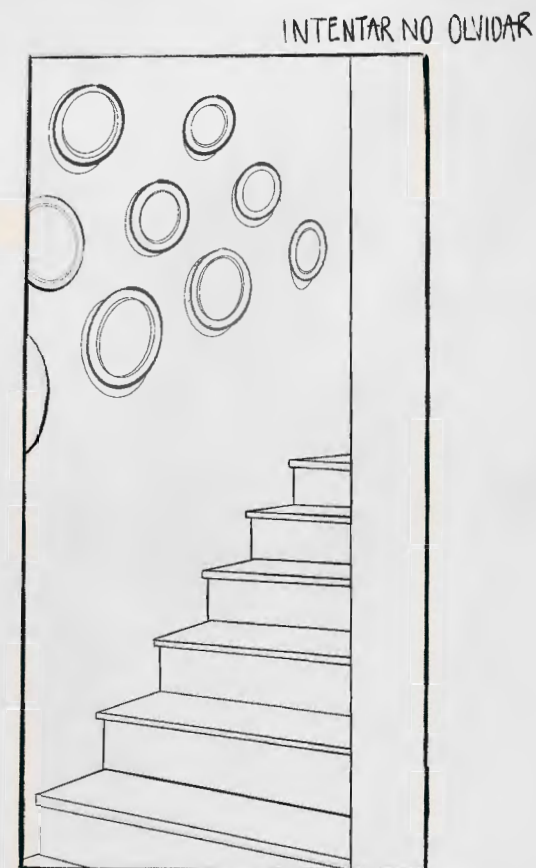
A partir de ahí hago un ejercicio de búsqueda, de aquel lugar, donde recordar mis raíces y de donde provienen esas obsesiones, de cómo pudo influir esa casa en mí.

Esto da pie a una inquietud por las tramas de ese lugar. A partir de los recuerdos, analicé esos espacios, esos años a través de las retículas que contenía la casa y que cada una tiene su historia (azulejos, platos andaluces, tapetes, etc.) y también lo que creaban sobre mí, es decir, una obsesión por aquellas formas, patrones y diseños decorativos del hogar.

Los secretos son revelados y las obsesiones expuestas, mostrando así el deseo de retroceder para utilizar los recuerdos como materia prima.

Muestro un trabajo autobiográfico, una exploración de cómo una identidad se configura a partir de aquellas personas y entorno, donde uno ha crecido. El recordar aquella casa, aquellas habitaciones, me hace aprender a morar en mí misma. Claramente esas formas influyeron en mi recuerdo y en la obsesión de los recortes. Mantuve la memoria de los gestos reservados a la intimidad del hogar tratando de ampliar su campo. La importancia de aquellos elementos que recuerdan a la casa. De cómo la recuperación de objetos femeninos del hogar, me influyeron, como los tapetes de ganchillo, ese material ligado a casa, que había por todos lados. Lo que era antes una obra 'doméstica' se convierte en un modo inspiración para la expresión artística, marcado por su feminidad intrínseca.

A partir de recuerdos, de aquellos objetos que construyeron en mí, relaciones y vivencias, reflexiono y creo mi obra pictórica.

Louise Bourgeois, fue una artista, que desarrolló su obra a partir del trauma, de sus miedos, de sus obsesiones y sus propios secretos, en su infancia. Destaca por su obra honesta, ya que se muestra claramente en ella. Su trabajo es autobiográfico, ya que nos explica todo sobre ella y usa el arte como efecto curativo. Ese impulso creativo se encuentra en sus traumas de la infancia, mostrando esas emociones en materiales orgánicos, como papel, hilo, etc. Sus obras son trabajadas a partir de materiales textiles, haciendo referencia a su herencia familiar de trabajar con tapices.

Louise Bourgeois, es una referente clara para la producción de mi proyecto artístico. La obra de Louise Bourgeois establece claramente una relación con el que lo mira. Trabaja a partir de esos recuerdos de la infancia. Me interesó mucho, como recuerda que su madre reparaba con gran destreza los tapices antiguos, de ahí que la representara con una araña. De su padre en cambio, al que recordaba con mucho odio y culpa, recuerda un momento “bonito”, de como jugaban a un juego de recortar la piel de naranja creando una silueta de un cuerpo. Ella, mostraría una obra haciendo referencia a ese juego. Esta obra la relacioné con el recuerdo que tengo de cómo hacía los recortes con mi madre y de cómo eso influyó también en mí para crear obra.

Bourgeois, sentía que toda gran obra es producto de un deseo irrepresible de decir o enseñar y también de un deseo igualmente irrepresible de callar o esconder. En su obra, exterioriza ese deseo de retroceder y también muchas de sus obras tienen esa riqueza por la ambigüedad en la figura.

Cada obra crea tensión, crea una intriga, transmite una emoción, cuyo resultado es ese conflicto vivido. Como materia prima usa los recuerdos y la casa. Me interesé mucho por el libro autobiográfico de Louise Bourgeois, que antes riormente he nombrado, “*mujer casa*”, nombre dado a partir de unas obras que creó. Este libro es una muestra clara de mezcla entre arquitectura y carne e individuo.

En mi trabajo, es muy importante el recuerdo y la memoria, de ahí que ella sea un gran referente. En mi caso, esa forma surgida de la memoria, se convierte en la metáfora de una inclinación, de creación para captar en las obras aquello real, pero infundiéndolo lo íntimo y personal. Los recuerdos son otro elemento clave para la creación del proyecto, ya que la verificación de un recuerdo puede ser suficiente para comprobar que no lo necesitamos mientras que la ausencia de verificación deja la herida del olvido eternamente abierta, de ahí que haya una dependencia obsesiva de aquellos recuerdos, en esa casa y de lo que me rodeaba y de los recortes. Louise Bourgeois, en el libro “*mujer casa*”, nos explica cómo esas obsesiones se crean por el interés de rigor y la precisión de aquellos recuerdos.

A raíz de leerme su libro, descubrí a Gastón Bachelard. Había una citación en el libro que decía << *La casa es cuerpo y alma* >>, refiriéndose a que el hogar, la casa, es aquel principio donde integramos nuestros pensamientos y recuerdos. Esto lo asocio a lo que decía anteriormente, de que el lugar destaca como contenedor de memoria e identidad. Ya que la casa es el primer escenario de la memoria y alberga historias llenas de cuerpo y alma. Es así como queda expuesta esa influencia y aquella importancia de lo que me rodeaba en esa casa.

Dibujos que hice en aquella casa y que encontré en la búsqueda de diferentes archivos para el proyecto.

Estudio Tramas Gigante de Hierro (detalle)

2020

Lápiz sobre papel

50 x 70cm

PROCESO

IMPORTANCIA DE LAS TRAMAS Y RETÍCULAS

Para materializar esos recuerdos tan influyentes de esa casa, trabajo también sobre la distinción de tramas.

Las tramas son un elemento muy importante para la obra, de ahí, la búsqueda e investigación sobre ellas, para ver si todas aquellas tramas que me envolvían en aquella casa, pudieron influir en mí y en mi obra.

La teórica del arte, Rosalind Krauss, en su libro *“La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos”*, habla sobre la distinción de retículas. Krauss, ha sido un gran referente para poder entender la importancia de los recuerdos, que materializo a partir de las tramas.

En el libro nos señala que las retículas reafirman la modernidad del arte moderno, de manera espacial, declarando la autonomía de la esfera del arte, por sus retículas antinaturales, antirreales y antimiméticas. Creando así en ellas una indecisión sobre su conexión con la materia por un lado o con el espíritu. Pero las denomina como entidades espaciales, estructuras visuales que rechazan explícitamente cualquier tipo de lectura narrativa o secuencial. Pero en ellas puede trazarse una analogía entre este procedimiento y el del psicoanálisis, donde la <<historia>> de una vida se contempla, como un intento de resolver contradicciones primarias que permanecen en la estructura del inconsciente, en el pasado de un individuo. Al encontrarse como elementos reprimidos, su función consiste en promover repeticiones sin fin del mismo conflicto. A partir de este punto lo relaciono con lo que decía Louise Bourgeois con la verificación de los recuerdos.

De ahí esa unión con las retículas y la memoria. Ya que estas vagan en nuestra memoria repitiéndose y creando una obsesión.

Rosalind Krauss, nos señala que la retícula no es un relato, sino no una estructura, que posibilita la existencia de valores de la ciencia y espirituales, consciente o inconscientemente, como elementos reprimidos, haciéndonos excavar hasta esas bases históricas de ellas, donde ahí debemos penetrar. Convirtiéndose la retícula, en una matriz de conocimiento, por su propia abstracción.

Krauss, explica que hay dos tipos de tramas en la arquitectura, que serían las tramas racionales y las tramas sensitivas. Las *tramas racionales* son aquellas que encontramos en el exterior, aquellas tramas generales que a primera vista pasan desapercibidas y no les damos importancia. En la que yo asocio a esos elementos arquitectónicos del exterior de la casa o de la urbanización.

Las *tramas sensitivas* en cambio son aquellas tramas que si nos marcan, nos fijamos en ellas y nos llaman la atención particularmente. Aquellas que recordamos y que asociamos algo personal en ellas. En mi proyecto estas últimas las relaciono con esas tramas en particular que tenían los tapetes decorativos, en la casa.

Rosalind Krauss nos habla de estas dos distinciones de tramas y a parte yo nombro a otras tramas, las íntimas, que son los "*elementos de memoria*", ya que tienen una carga de recuerdo más íntima. Donde esas retículas de la infancia, las redescubro y tienen un carácter revelador.

Gigante de Hierro
(detalle)

2020

Guash

sobre papel

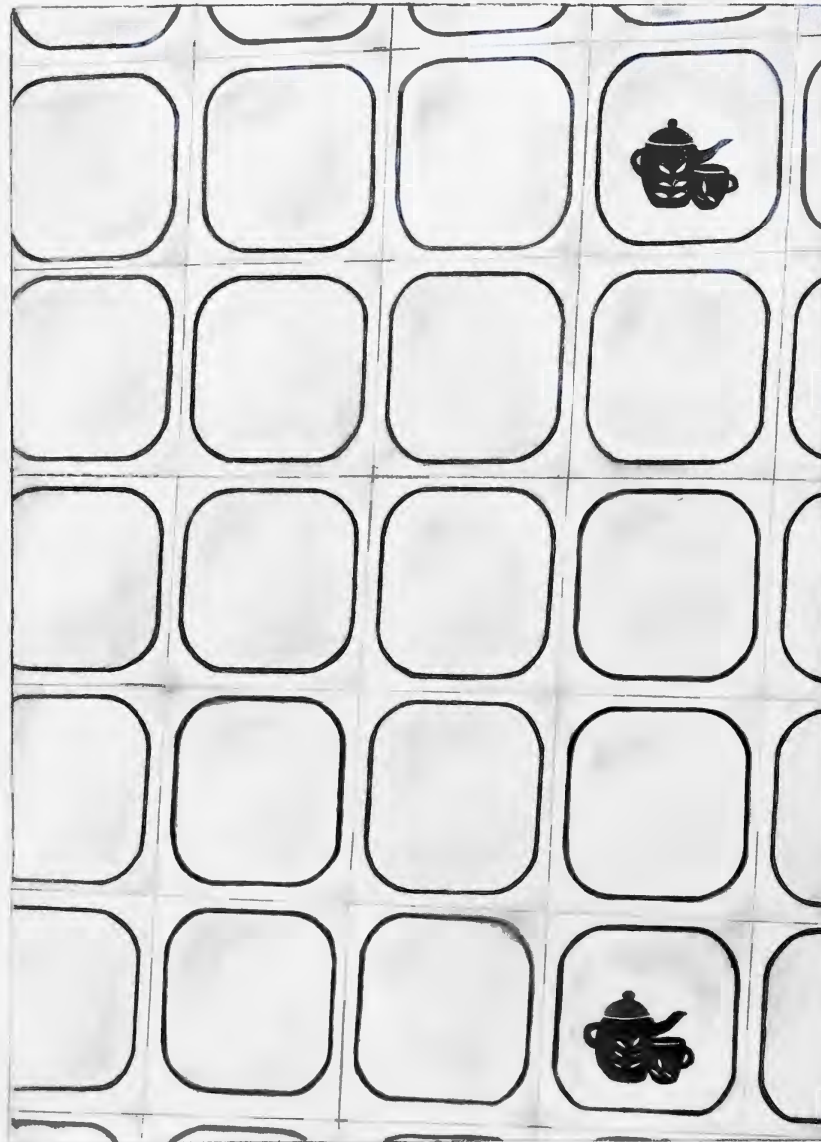
50 x 70 cm

Detalle Trama Cocina

2020

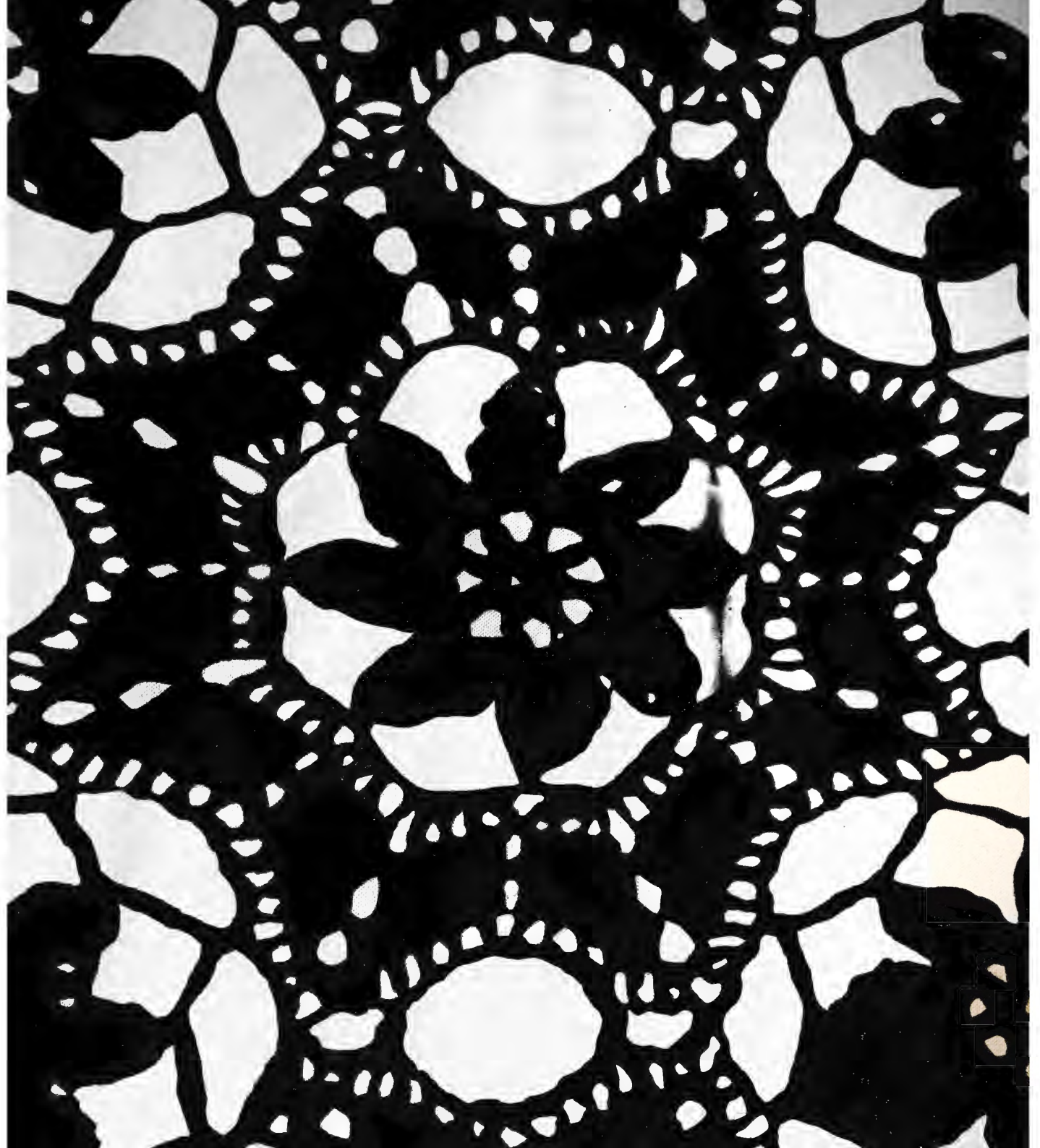
Carboncillo
sobre papel

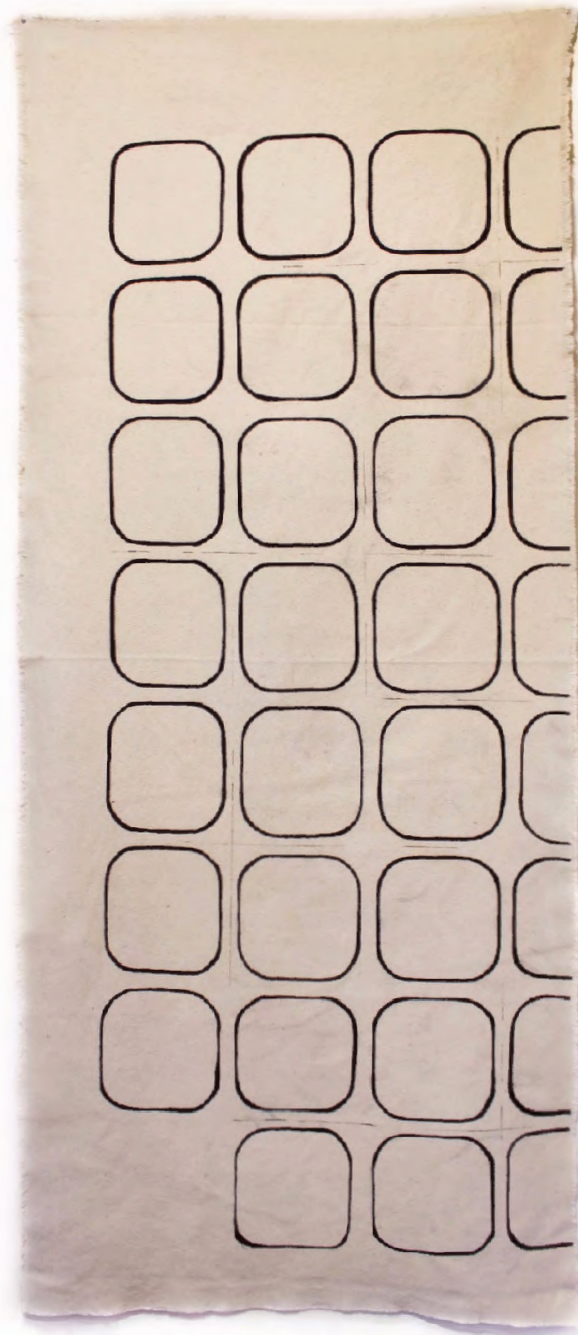
50 x 70 cm

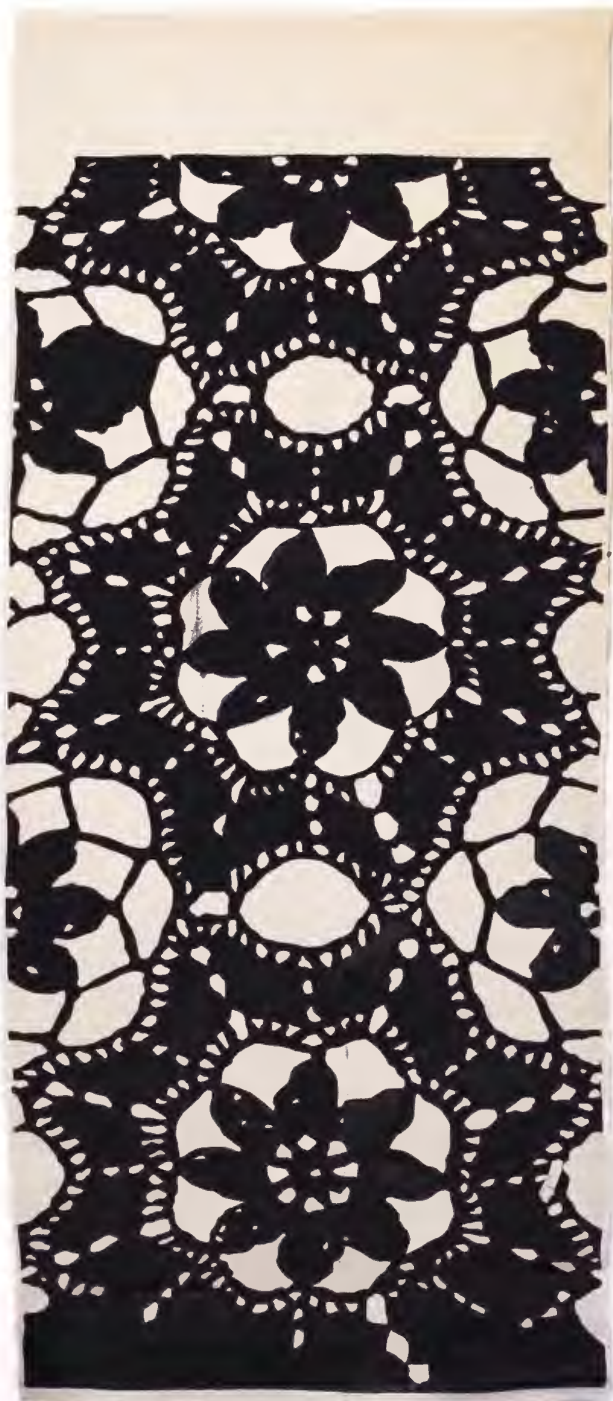
- *Obra* -

"Retículas del ser"

Retículas del ser, son 6 piezas, donde narro visualmente las tramas y/o retículas que más me marcaron en aquella casa. Donde cada obra es un contenedor de memoria.

Mostrando a través de ellas como el arte puede ocupar el papel de nexo entre el hogar y la realidad exterior con la memoria. Donde las aplico a partir de mi identidad y mis recuerdos, mostrando a través de ellas, una obra autobiográfica y memoria narrativa hecha frase a partir de las diferentes obras.

Las retículas operan desde la obra de arte hacia fuera, forzando nuestro reconocimiento de un modo situado más allá de la misma obra. Donde las piezas presentan un mero fragmento de aquellas retículas, un diminuto retal de un tejido infinitamente mayor, que de manera abstracta podemos dar continuidad.

En las piezas encontramos los dos tipos de tramas, las racionales y las sensitivas.

Mostrando en tres obras, tres tipos de *tramas racionales*, de aquellos elementos de la urbanización y de la casa que almacenan mis recuerdos y que a cualquiera le pasarían desapercibidos. Como la trama de una valla, de una torre de electricidad o de la fachada.

Contraponiendo estas obras con otras tres que muestran la *trama sensitiva*, que tan personales son, ya que las enmarco en elementos que pertenecían al interior de la casa. Aquellas que muestran los tiempos detenidos de la casa y de mi infancia.

Donde uniéndolas crean ese contraste de imágenes cálidas y frías de las tramas, del hogar y de lo urbano, de lo público y privado, de lo exterior y lo interior.

De las anteriores paginas de izquierda a derecha:

Trama Racional 01, 2020, acrílico sobre lino. 146 x 60 cm

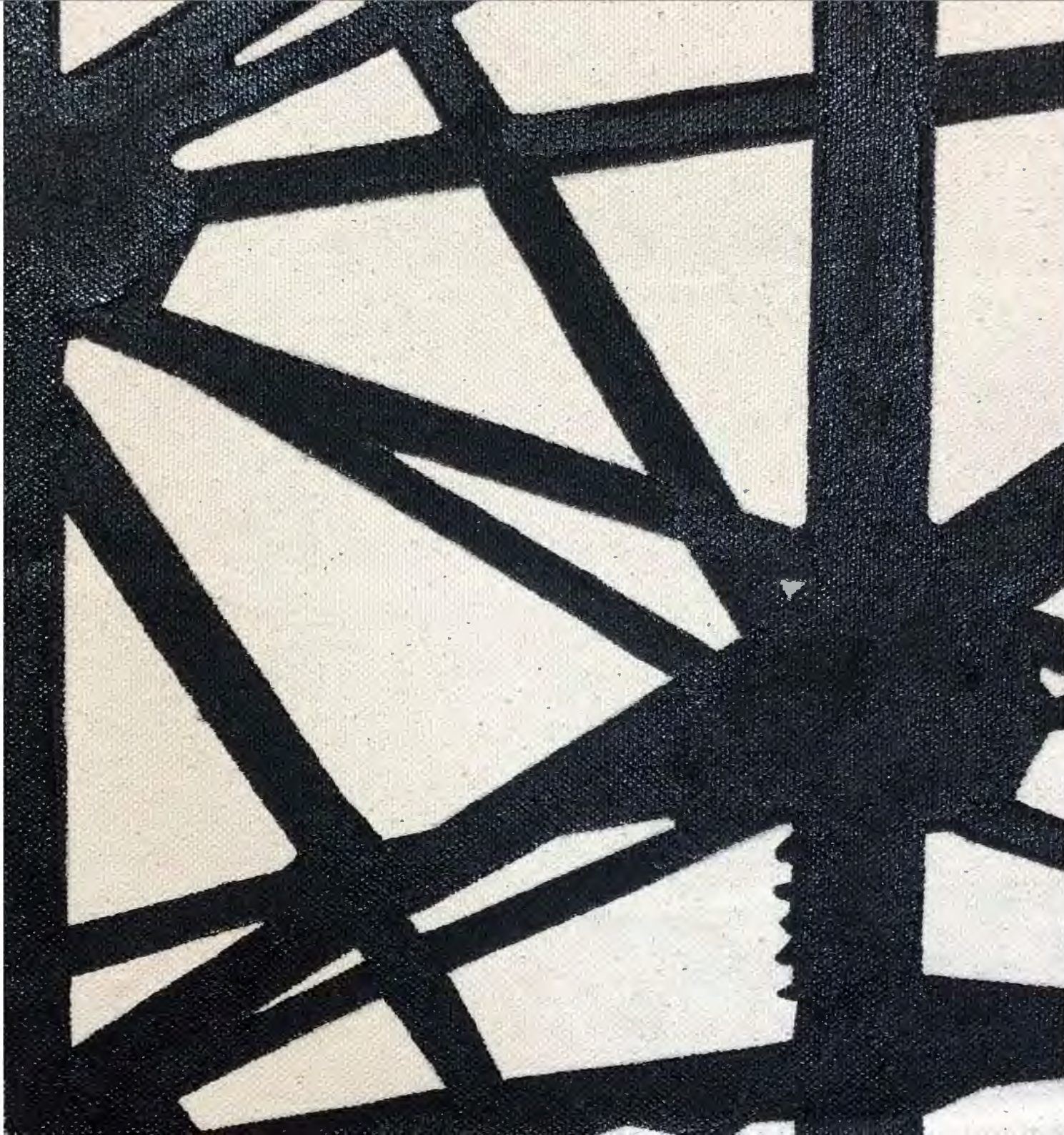
Trama Sensitiva 01, 2020, acrílico sobre lino. 146 x 60 cm

Trama Sensitiva 02, 2020, acrílico sobre lino. 146 x 60 cm

Trama Racional 02, 2020, acrílico sobre lino. 146 x 60 cm

Trama Sensitiva 03, 2020, acrílico sobre lino. 146 x 60 cm

Trama Racional 03, 2020, acrílico sobre lino. 146 x 60 cm

“Ellas”

“Tramas de la identidad”, muestra ese agradecimiento a ellas, a mi madre y a mi abuela, por ser aquellas con quien creaba estos recortables que tanto me han marcado en esa casa. Aquellas que han construido conmigo ese recuerdo, esa vivencia que almaceno en la memoria, y que almacena esa casa.

Al comienzo de este proyecto, como anteriormente he dicho, no tenía pensado trabajar retratos sino enfatizar en las tramas, pero al ser ellas las que me ayudaron a crear este recuerdo a raíz de un juego juntas, y la situación que vivimos al final decido trabajar en ellas representadas en esos recortes que hacíamos juntas. *Ellas*, es un conjunto de dos obras donde muestro su medio retrato de una forma sensible, sin tanta carga de color como hago habitualmente en mis retratos.

Mostrando a partir de *Ellas* un trabajo autobiográfico, una exploración de como una identidad se configura a partir de aquellas personas con que el artista ha crecido.

Nace con la necesidad de cerrar una etapa vital, trabajando las relaciones experimentadas dentro de un núcleo familiar totalmente femenino durante un periodo determinado, para llegar a la reconciliación final con todas las protagonistas.

Donde sigo trabajando unos rostros, llevados al extremo eliminando información de su rostro, pero con una carga emocional por ser una imagen que se funde con la tela dentro de dos recortes, dos *tramas intimas*.

Ellas 01

2020

Óleos al agua
sobre lino
146 x 90 cm

Ellas 02

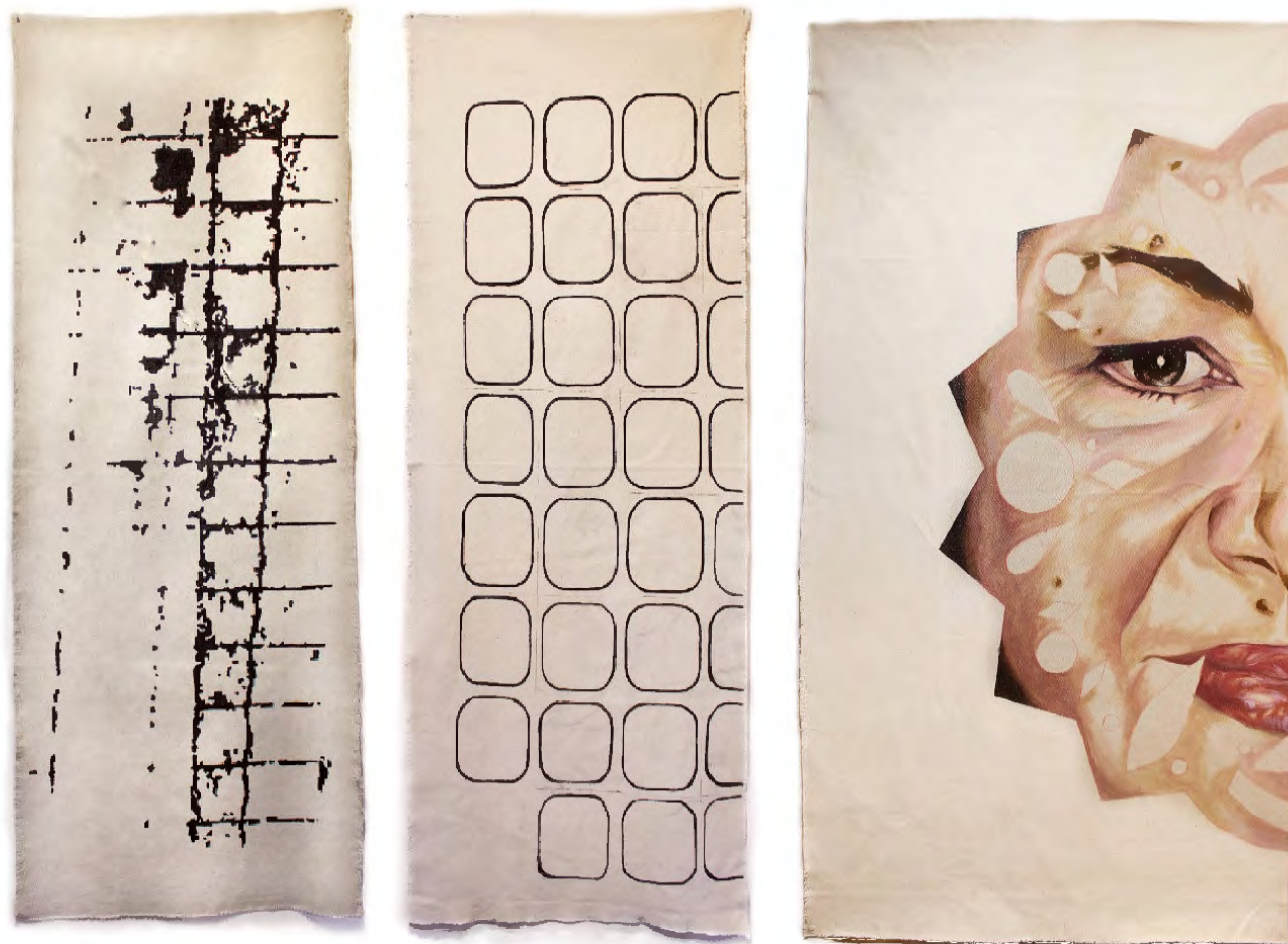
2020

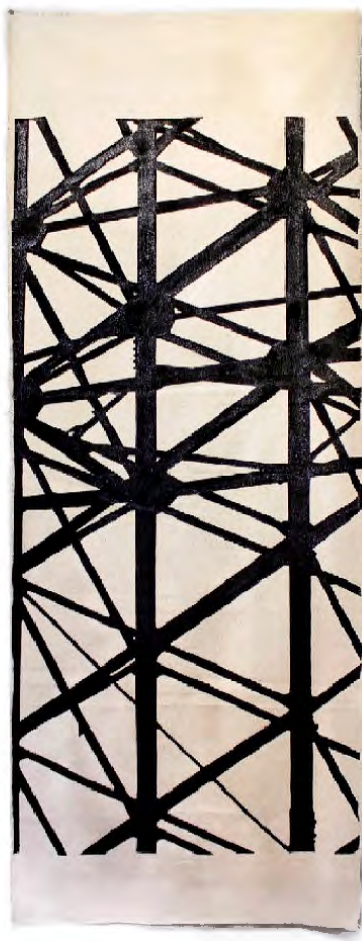
Óleos al agua
sobre lino
146 x 90 cm

Para la muestra de las obras me interesaba exponer las 6 obras de tramas con las 2 obras que anteriormente he explicado de los medios rostros, donde estás últimas, son las dos tramas íntimas que cree a partir de las reflexiones de Rosalind Krauss.

Donde la unión de las 8 obras en forma de pergamino crean ese muestrario de tramas, llenas de originalidad, repetición y muestra esa narración visual de este proyecto, mediante sus tramas creando así una imagen unida en la infraestructura entretejida de los lienzos.

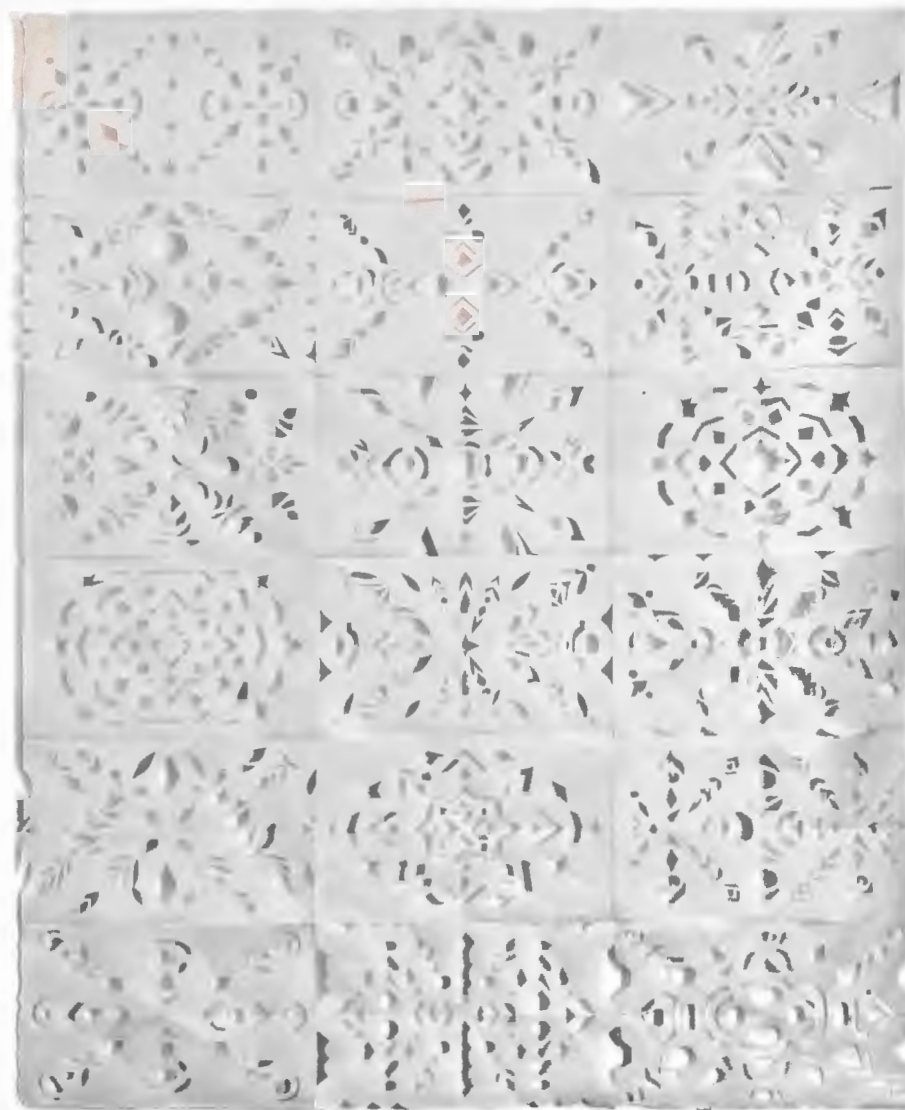
“Elementos de la memoria”

Elementos de la memoria

2020

Papel Japón e
hilo de algodón

135 x 182 cm

Para la obra *elementos de la memoria* el proceso de la práctica pictórica, pero para este caso, me interesé en crear una obra escultórica a la vez, en encontrar para la recreación de aquella experiencia de mi infancia, un material de apoyo más manejable. Como anteriormente he dicho, el papel japon, la tela fina de gasa, me inspiró a que podría usarlas como un espacio más real y aleatorio, alternativo para mi intervención artística. Volver a un proceso y revivir experiencias. Al igual como con el papel de folio que utilizaba para hacer aquellos recortes, en mi infancia, el papel Japón, es más fino y a la vez más íntimo, en el que el tiempo y lo manual deja huella en él, como también pasa en las telas.

Recordándome así, como los tapetes y las cortinas de ganchillo y macramé que había en esa casa, tras el paso de los años, se iban amarilleando y perdiendo su blancura. De ahí que esa idea me interesó mucho, ya que un material que deja constancia del tiempo y de la huella del artista tiene mucha más carga simbólica, representando así la fragilidad de la memoria y la infancia y la intimidad del hogar y del momento.

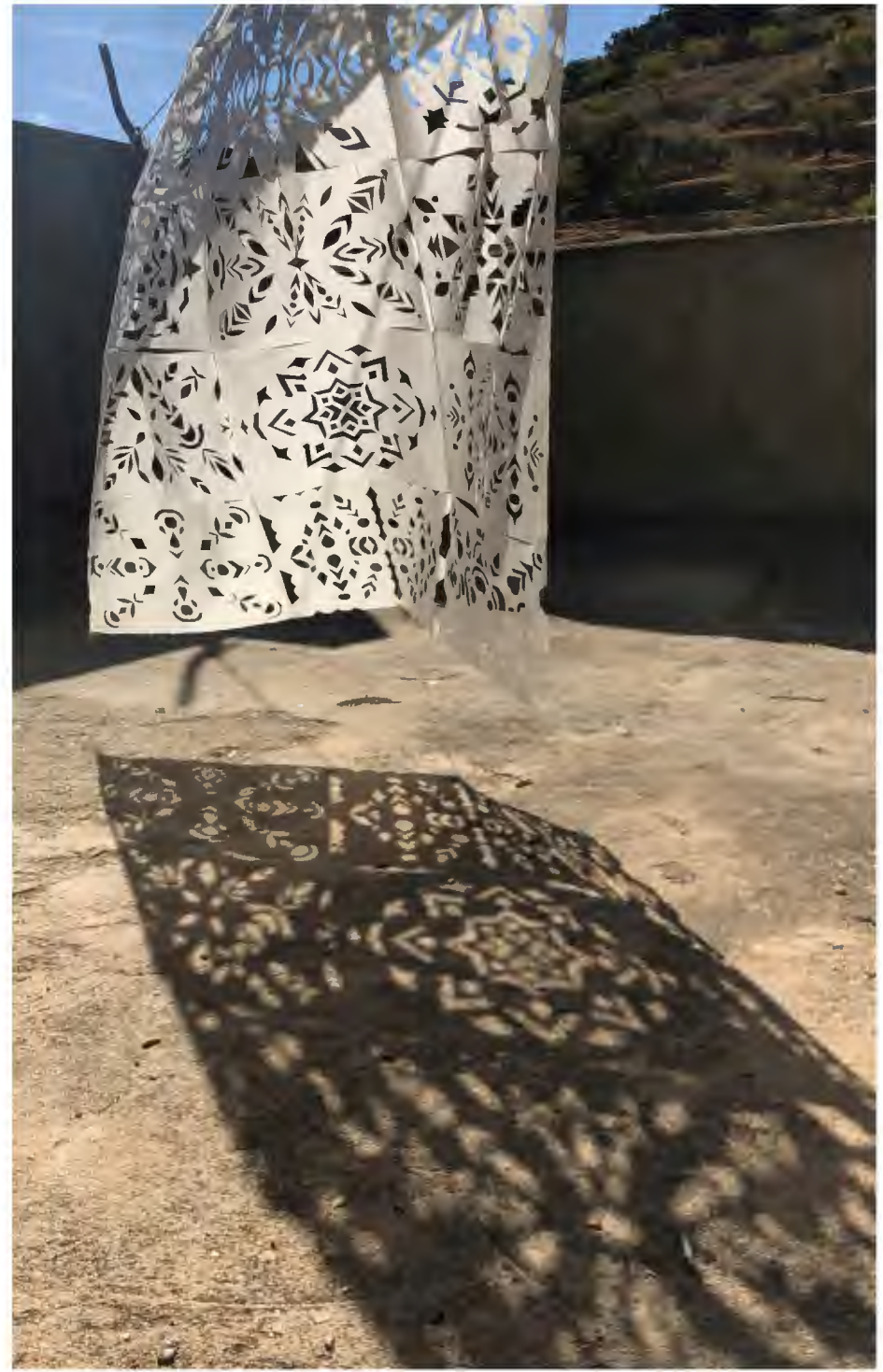
En los recortes se muestra un proceso de romper y reparar, unas acciones que son un reflejo de la actitud de la vida afectiva, familiar y social. La destrucción y la reconstrucción. En alguna obra uso la aguja y el hilo como reparación o unión de ese roto, de esos recortes. Las acciones que codifican el método de trabajo con los recortes es hacer, que consiste en doblar las hojas; deshacer, a partir de los recortes aleatorios y de rehacer un elemento, al abrir las dobleces o también al coser los recortes. La extrema abstracción de su forma, simplificada, despojada, elemental, primitiva, la ausencia deliberada de toda preocupación por el parecido exterior con el modelo refuerza su funcionamiento simbólico.

Para la obra *elementos de la memoria*, me interesó llevar al extremo esos recortes, esa idea de tapete que tanto había en aquella casa, y crear a partir de ellos una nueva trama que inunde la habitación a partir de las luces y sombras que crea.

La importancia recae en las tramas o en los recortes, como contenedores de memoria y tiempo, que muestran aquella reflexión más compleja y menos banal que su apariencia y enseñan el tiempo materializado de los días en la cuarentena que hemos vivido.

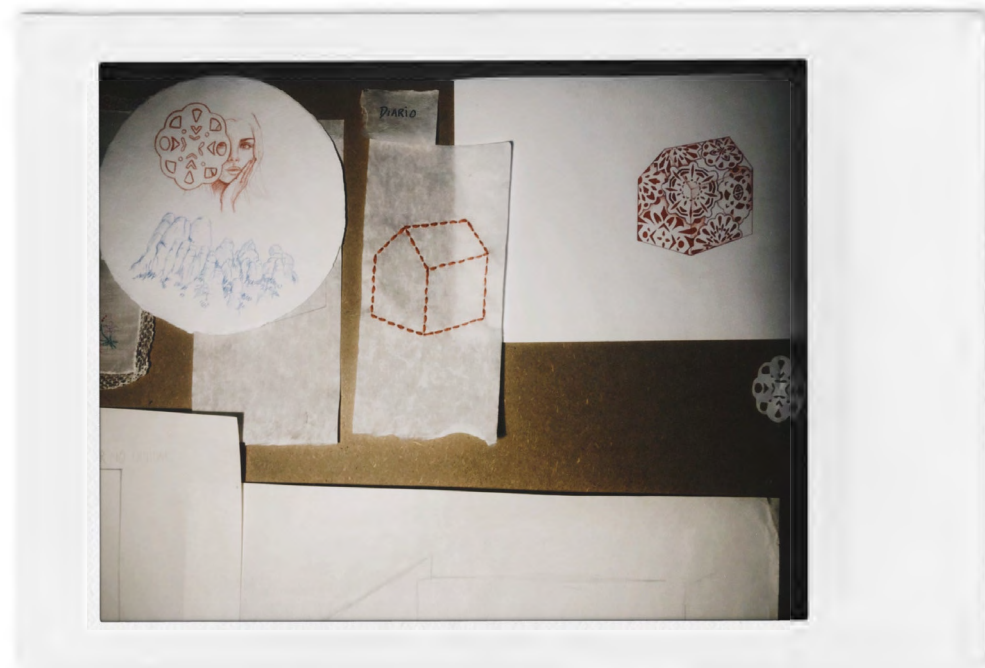

CONCLUSIÓN

Para concluir, he de decir que, a partir de diferentes búsquedas, como anteriormente he ido explicando, el proyecto *“tramas de la identidad”* muestra como las obras captan lo real e infunden lo íntimo del hogar, la identidad y la memoria. Un trabajo y proceso, a partir de reflexiones que he ido haciendo a partir de mis investigaciones y de divagar por mis recuerdos de la infancia en aquella casa.

Que donde todo empezó como un ejercicio de añoranza y búsqueda, reflexiono y construyo unas obras que abordan el concepto de identidad y quedan expuestas en la obra esas vivencias, esas miradas enfocadas a la experiencia, a un espacio y a su propiedad o elementos decorativos del hogar, creando en la identidad y en la memoria un rastro de aquel lugar que nos marca.

Este proyecto ha creado en mí una catarsis de sentimientos. Muestra de esa infancia íntima al recordar un lugar al que ya no volveré a ir jamás, pero donde siempre habitarán esos recuerdos y vivencias, que ahora se verán reflejados en este proyecto y en esas tramas.

AGRADECIMIENTOS

Tramas de la identidad, ha recogido un pedacito de mí y de mi memoria, algo tan sensible y tan íntimo. Este proyecto y texto también es un agradecimiento a todos los que hay detrás de la búsqueda y un libro que haga recordar a quien comparta estos recuerdos conmigo y con mi pasado.

Gracias a todos los que me han ayudado a atar cabos, a abrazar las tramas y no dejarlas ir, a abrir todos esos recuerdos gracias a miles de imágenes encontradas o simplemente compartiendo recuerdos.

Coincide con el cierre de mi etapa, el final de cuatro años llenos de conocimiento y búsquedas de querer más. Ara al finalizar el proyecto, me siento como quien cierra una búsqueda que te ha ido persiguiendo muchos años pero que aun sabiendo de donde viene, no quieres dejarlo ir.

Gracias a todos por ayudar a verificar mis recuerdos.

A mi madre, gracias por ayudarme a recordar y ser mi verdadero referente.

A mi abuela, ojalá esto te ayude a recordar algunos de los momentos inolvidables juntas.

Gracias a mi padre, mi hermano y Fernando, por hacerlo más ameno y motivarme en estos meses tan difíciles y ayudarme tanto en todo.

A Tônia, por tutorizarme, ayudarme a sacar cualquier temor que no sabía si mostrar, enlazar elementos que lo explicaban todo y mostrarme tanto conocimiento. Gracias por tu apoyo y ánimo en estos meses tan duros y por mostrar siempre esa complacencia hacia mi trabajo, que ha sido un gran motor para mí.

A Pep Montoya, gracias por ayudarme en el inicio del trabajo. Gracias por todos los consejos y conocimientos, allá donde estés espero que este proyecto final te guste y que te confirme lo buen profesor que fuiste. Estoy especialmente en deuda por ayudarme a encontrar referentes que no conocía y que tanto me han mostrado para este proyecto. Gracias también por tu asignatura, ya que me hizo ver mis trabajos desde otro punto de vista y tu interés en mi proyecto. Gracias por animarme en seguir por esta búsqueda íntima sobre estas tramas que me persiguen. He sido afortunada de tenerte como profesor.

BIBLIOGRAFÍA

- Barry Schwabsky. (2002). *Vitamin P. New Perspective In Painting*. London: Phaidon Press Limited.
- Fernández Polanco, A. (2004). *Formas de mirar el arte actual*. Edilupa. Recuperado de https://www.academia.edu/2099194/Formas_de_mirar_en_el_arte_actual
- Jean Frémon (2008). *Louise Bourgeois, Mujer casa*. Barcelona: Editorial Elba,S.L.
- Krauss, R. (2006). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza. Recuperado de https://www.academia.edu/3386262/La_originalidad_de_la_vanguardia_y_otros_mitos_modernos_Rosalind_krauss
- Puyal Sanz, A. (2009). *Arte y radiovisión. Experiencias de los movimientos históricos de vanguardia con la televisión. Las vanguardias artísticas y la radiovisión* (pp.78-79) Madrid: Editorial Complutense.
- Perez Caarreño, F. (2018). *Arte minimal. Objeto y sentido*. Madrid: Machado Libros.

WEBGRAFÍA

- Kautz, W. *La trama óptica Urdimbre y celosía*, Paul Muguet. Galería Alterna. Recuperado de <https://www.galeriaalterna.com/la-trama-optica-paul-muguet>
- La mente es maravillosa. Edith Sánchez (28 de julio de 2018). Recuperado de <https://lamenteesmaravillosa.com/los-poeticos-espacios-de-la-casa-segun-gaston-bachelard/>
- Minguell Maria, T. (2019) *Llumener* (Trabajo de final de grado). Recuperado de <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/152527/1/Llumener%2c%20Teresa%20Minguell%20M%c3%a0ria.pdf>
- Passes, P. (2017). *Epifanía No.8-de James Joyce*. Buenos Aires Poetry. Recuperado de <https://buenosairespoetry.com/2017/06/27/epifania-no-8-de-james-joyce/>
- Tienes mi palabra. *Epifanía Literaria*. (9 de septiembre de 2008). Recuperado de <http://tienesmipalabra.blogspot.com/2008/09/epifana-literaria-las-palabras.html>
- Wallace Stevens. *Anécdota de los hombres por millares*. Recuperado de <https://verseando.com/blog/wallace-stevens-anecdota-de-los-hombres-por-millares/>
- Anna Maria Guasch. (2005) *Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar*. Materia. Revista del departamento de historia del arte de la universidad de Barcelona, 5. Recuperado de <https://www.raco.cat/index.php/Materia/article/download/83233/112454/0>
- Libreta Didáctica. *El archivo familiar*. Recuperado de <https://libretadedidactica.wordpress.com/el-archivo-familiar/>
- De las heras Bretín, R. (8 de octubre de 2014). *Encapsular recuerdos*. *El País*. Recuperado de https://el-pais.com/cultura/2014/10/08/babelia/1412800977_850889.html
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Exposiciones (1999-2000). *Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura*. Recuperado de <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/louise-bourgeois-memoria-arquitectura>

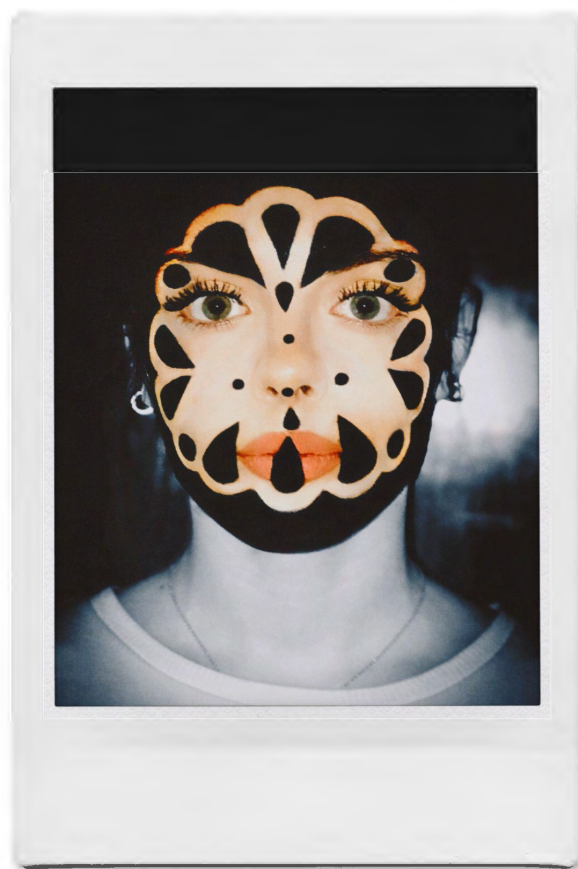

Imagen con el elemento de memória en mi rostro completado, la búsqueda ha finalizado.

